

数来顺的艺术技巧

刘学智 刘洪滨

中国曲艺出版社

I207.39/11

数来宝的艺术技巧

刘 学 智 著
刘 洪 滨

首都师范大学图书馆

20844181

中国曲艺出版社

一九八一年·北京

844181

数来宝的艺术技巧

中国曲艺出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京大兴包头营印刷厂印刷

字数 133,000 开本 787×1092 毫米 $\frac{32}{32}$ 印张 6 $\frac{1}{2}$

1981年10月第1版 1981年10月第1次印刷

书号 10227·012 定价 0.49 元

序

《数来宝的艺术技巧》是一部比较系统深入地探讨和研究数来宝这一曲艺艺术形式的特点、创作规律和演唱技巧的理论专著。对于它的问世，作为曲坛上的两名老战士，我们的喜悦之情可以说是溢于言表的。

何以如此兴奋呢？这就得从数来宝这一艺术形式的发展历史说起了。一些上了年纪在旧社会里生活过的人们大都还会记得，解放前，在北京的天桥、鼓楼等处和其它某些大、中、小城市的繁华商业中心或热闹的街头，常常会见到一些敲着牛脾骨或打着竹板、撒拉机，在店铺门前数唱要钱的穷哥们儿们。他们一边有节奏地打着自制乐器，一边数唱着：“打竹板，进街来，一街两巷好买卖。也有买，也有卖……”等等的词语，进行讨钱。这样一些卖唱讨要的穷人们，就把自己这种数唱要钱的演唱形式称为“数来宝”——这是数来宝较为原始的面貌。数来宝原本是穷人们讨要谋生的一种手段，大人、先生们看不起它，呼之为“叫花子玩艺儿”。随着专业艺人的出现，经过“撂地”进入游乐场所，数来宝才形成为一门独立的艺术形式。演唱数来宝的艺人社会地位非常低下，他们的

这门艺术仍然被人看不起，未能得到较大的发展。在老苏区、根据地、解放区和革命部队里，数来宝也时而被用做宣传鼓动的一种手段，但由于演唱它的人数极少，又为条件所限，没有形成文艺工作的一个独立行当。直到全国解放后，在党的文艺方针指引下，随着数来宝表现新的社会生活开始，这一曲种才迅速地健康地发展起来。经过演唱者们对这种艺术形式不断改革、创新和发展，特别是伴随着《战士之家》、《青海好》、《雷锋之歌》等一大批优秀数来宝作品的出现，加之部队曲艺工作者刘学智、刘洪滨等同志于五十年代末先后数次举办“数来宝艺术讲座”和“数来宝艺术训练班”，致使数来宝这种曲艺形式在群众中的影响日渐扩展，得到了比较广泛的普及。在祖国的文艺百花园中，它以自身的艺术魅力，越来越多地受到人们的赏识。一些曲艺界的前辈曾形象地把数来宝艺术比成是一朵素雅的“米兰花”，说它虽不如“牡丹”那样娇艳，却也以自己特有的芳香沁人心肺。随着数来宝的优秀作品不断涌现，演唱技巧不断提高，演唱队伍不断扩展，对这门艺术的研究工作，就不能不提到日程上来了。正是在这种情况下，本书作者刘学智、刘洪滨同志于坚持创作和演出的同时，自觉地勤奋地对这门艺术展开了探讨和研究工作。在党和政府、部队、曲协等各级有关组织的关怀下，他们的研究工作逐步取得了一些成果。即使是在十年浩劫期间，他们的处境十分不利，也并没有丢开自己所从事的数来宝艺术事业。粉碎了“四人帮”，他们相继在政治上被恢复名誉之后不久，对于数来宝艺术的研究工作迅即上马。他们利用业余的间隙，历时五年之久的岁月，茹苦含辛，于今春四月，终于

完成了这部数来宝的理论专著，开始改变了数来宝这一艺术行当缺少系统的理论著作的状况。加之这部专著又是由我们刚刚建立起来的中国曲艺出版社予以出版，此情之下，怎能不令我们这两位曲艺界的老兵为之高兴和激动呢！

应当说，这部研究数来宝艺术技巧的书是一部很有特色的著作。

这部书的显著特色之一是理论与实践密切结合。俗话说，沃土方能长起大树，而根深也才能叶茂。该书的两位作者都是在部队里从事曲艺创作、表演和理论研究工作多年的老同志了。他们既是演员又是创作员，是通晓多种曲艺形式的多面手。他们既会表演数来宝，更会演唱山东快书。他们创作了《青海好》、《人民首都万年青》、《从军记》、《硬骨头六连战旗红》、《我的弟弟》等等很有影响的数来宝作品，也写出过《长空激战》等许多成功的快书段子。他们既认真地学习、钻研过传统曲艺尤其是山东快书和数来宝的传统艺术技巧，又较为深入地探寻、总结过这些艺术形式的新经验。他们既诚恳、虚心地拜曲艺界的老前辈们为师，同时，对于曲艺晚辈们也注意教学相长。所有这些，都为他们能够写好这部理论著作提供了良好的条件，打下了坚实的基础。可以说，这部书正是对他们参加数来宝创作、表演和教学实践活动的一个总结。

这部书的另一个特色是，对于数来宝的基本理论原则，作者提出了不少新鲜的见解。例如，关于快板、数来宝、快板书等形式特点所作的阐述，特别是对数来宝语言格律的提法，关于数来宝“叙事说理”的创作规律的概括，都有其精到之处。在论述数来宝的演唱技巧时所阐述的八种板式、十二

字技巧和三种唱法,更揭示出了数来宝演唱技巧的本质特点。虽然所有这些见解可能还只是初步的,有待于在实践中进一步探讨,但是作者这种勇于探索的精神是很值得称道的。这些见解的提出和阐述,对于活跃曲艺界的学术空气,开展百家争鸣,将是有益的。

这部书的再一个特色是,它将一些较深的道理融入了通俗的语言和生动的例句之中,让人读来生动、活泼而无枯燥之感。

当然,在看到该书一些优长之处的同时,也要说一说它的某些不足之处。例如,对于数来宝表演艺术的流派、风格等问题毫未提及,就一部专门论述数来宝艺术技巧的书来说,这不能不说是一个漏洞。此外,涉及到某些有争议的有待探索的问题,在阐释和论证上也显得有些粗疏,不够深入。虽然如此,瑕不掩瑜,还是应当肯定这是一部有一定理论水准和学术价值的曲艺理论专著。我们深信,该书的出版,无论对于数来宝的创作,还是它的表演以及研究工作,都将会产生很好的影响。

最后,我们和作者都殷切地期望曲艺界的前辈、专家们以及广大专业、业余的数来宝演唱者、写作者和爱好者,能够毫无保留地对这本书提出批评和建议,以便把数来宝的理论研究继续深入下去。我们更期望各个曲种都能有这类论著问世,把整个曲艺理论工作更好地开展起来。

高元钧 高凤山

一九八一年六月于北京

目 录

一、形式特点.....	1
(一) 叙事说理的表现方法	11
(二) 诙谐风趣的艺术风格	14
(三) 格律严整的语言特色	18
二、创作体会.....	27
(一) 选材结构	29
(二) 描写手法	43
(三) “包袱”浅议	59
(四) 语言格律	77
三、演唱技巧	119
(一) 竹板的持打及运用	120
(二) 唱词的节奏处理	131
(三) 杂谈表演.....	173

一、形式特点

数来宝同其它民间艺术的命运一样，在其漫长的历史发展过程中，尽管反动统治阶级也有利用它的一面，但是，从根本上讲是摧残的。这是由于民间艺术的强烈的人民性所决定的。因为，劳动人民创造了这种艺术形式，就必然运用它来表达自己的意志、愿望和理想。由于它深深植根于人民群众的土壤之中，就具有强大的生命力，这是任何力量也摧毁不了的。它不但顽强地生存下去，而且还经过艰难曲折的道路，在不断地发展着。

数来宝的历史衍变过程，并无文字可据，只是在艺人中有许多传说，而这些传说大都具有一定的演义性质，弄不准往往容易以讹传讹，这不利于学术上的研究，只有当代艺人的艺术实践，才具有客观实在性。

根据前辈艺人提供的情况来看，数来宝也有其本身的发展过程。原先，有的地方称它为“顺口溜”、“溜口辙”；在南方则叫做“练子咀”。在旧社会数来宝艺人的社会地位非常低下。其原始做艺形式，是艺人们穿街走巷，向各个铺户买卖艺收钱。但他们不同于一般乞丐，每到一商号门前，以唱当

先。等店铺里给了钱，不拘多少，用竹板将钱接住，（不能用手接，不能手背朝下，以表示不是乞讨）。放入钱褡子内，马上离去。还有一点，他们所收的只限于钱，不要饭、菜等物。

数来宝这一名称来源，和它的原始做艺形式有关。艺人们为商号、店铺所演唱的内容，主要是宣扬该商店的行业特点，夸耀其商品齐全、货真物美，以及生意兴隆、财源茂盛等等。他们凭借自己对各行各业的广泛知识，以把店主人唱得高兴、多给点钱为目的；往往会把店里经营的商品，唱的比实有货物更齐全、更丰富，使店主人感到，经艺人这么一“数”，他的店中犹如“来”（增添）了“宝”（货物）。故称此种形式为“数来宝”。对这一名称的解释，说法不一，还有的认为：由于艺人对店铺经营商品的特色、质量等方面的优长，进行了生动、形象的描述和渲染，引起了人们的兴趣，增强了顾客购买欲望，会使本店生意更加兴隆。店主人会因艺人一“数”而增（来）财进“宝”。另有一种说法：艺人给店铺一演唱，就能得到钱，所以说他一“数”就“来宝”。

这三种解释，我们比较欣赏的是第二种。因为第一种里有点浮夸的色彩；当然，应历史地看待这一问题：当时，艺人为了谋生，为了讨得店主人的高兴，故意夸大店里商品的种类和数量，这是投了店主人之所好，不能责怪艺人。

第二种解释，为我们提供出数来宝的艺术手段，即：生动、形象地表现事物。这是它造成艺术形象的主要方法，也是它赖以生存、发展的重要基础。从这点出发，来检验我们以往的创作、演唱，来指导今后的艺术实践，当是有益的。

第三种解释几乎给这一名称的存在带来灾难。在左倾思

想泛滥的日子里，有人曾认为，数来宝的名称是资本主义思想的产物。指责那些艺人想一“数”就“来宝”，想发家致富，发展资本主义。可是，从历史上看，有哪一个走街串巷的数来宝艺人，真的“来”过“宝”？他们那种忍饥挨饿，餐风饮露，流落街头的悲惨境遇，是对上述论点的有力反驳。当然也可以说，不是说他们真的能“数来宝”，能发家致富，而是批的他们这种欲望。这就奇了！在旧社会，大官僚、大地主、大资本家千顷之业，百万之富，都能逍遥自在，而最底层的受苦人，只是有这点想法，都不允许？我们是历史的唯物论者，不能让形而上学牵着鼻子走。直到今天我们仍然认为，即便是“来宝”就是“进钱”的解释，也不是什么坏事。今天的数来宝演员，已不是旧社会的艺人了。他们是在为社会主义社会，为“四化”建设而讴歌。同时，社会主义社会也是要讲经济核算的。如果真能一“数”就“来”了“宝”、进了钱，不仅由于增加经济收入能够支援“四化”建设，而且也可以说明我们的艺术是有成绩的，是为人民群众所欢迎的。所以，我们觉得，数来宝这一名称，无可非议。

数来宝从沿街卖唱开始，进而发展到“撂地”（即打地摊）演唱的阶段。后来，它又进入了小戏棚，成了游乐场所的正式演出节目。这本是清末，民初之事，距今仅有七、八十年的时间。这时才有了不再走街串巷的数来宝专业艺人。约在四、五十年前，这一曲种又被搬上舞台，发展成一种更为完整和更具特色的曲艺品种，出现于曲坛。

新中国诞生以来，在党的“百花齐放，推陈出新”的方针指引下，数来宝好象枯木逢春，进入艺术之林，无论内容和

形式上都有着较大的发展，新作新人如雨后春笋，其数量之多，质量之高，都是过去所不能比拟的。

在林彪，“四人帮”疯狂推行文化专制主义，毁灭民族文化的年代里，曲艺遭到禁锢，整个曲坛万花凋零，数来宝被诬蔑为“叫化子艺术”而被赶下了舞台，不准与人民群众见面。即是在这种情况下，数来宝在群众文艺活动中仍然广泛地流传着。可见被人民群众所喜爱的艺术是消灭不了的，归根结蒂艺术之树长青。粉碎“四人帮”，数来宝在文艺苑中开放得更加绚丽多采。

为了能够准确理解和掌握数来宝的艺术特点，以便充分发挥它的特长，有必要对它的艺术规律进行探讨。

在艺术实践中，许多人（包括我们自己在掌握这种形式的最初阶段）往往容易把数来宝、快板、快板书这三种形式的艺术特点混淆起来。尤其是数来宝和快板，无论在写作手法、演唱技巧、击节乐器，演出形式等方面，有许多共同之处。再加上演唱数来宝的艺人，大都能演唱快板和快板书，这样就更使人对这几种艺术形式难于区别了。因此为数来宝来一番正名，看来也还是很有必要的。实际上数来宝，快板和快板书虽然同属于韵诵类的曲种，但它们是各自具有独特艺术风格的曲艺形式。当然，它们所独具的某些艺术特色，对于广大听众来说，无须做专门研究。人家也不会有只听数来宝，快板、快板书都不爱听，或者只听快板，数来宝、快板书都不爱听的偏见。只要是艺术珍品，不拘形式，听众都是乐于欣赏的。但是，对于专门从事这一艺术行当的作者、演员来说，却完全有必要把它们各自的艺术特点弄清楚。以便发挥

各个曲种的优长，而避其所短。下边就来谈谈我们自己对这一问题的看法。

数来宝、快板这两个曲种，虽然从它们一产生就具备了各自的艺术特点，但是，在它们的雏型阶段，其艺术特点并不很鲜明，都是在不断地发展中，特点才更加鲜明，形式才更加完整。这两个曲种之所以难于区别，是因为它们虽然各具特色，而其相同点确也不少。就如同一对孪生兄弟，长得很相似。可是，我们也不能因此就把他俩说成是一个人。只有把它们的相同点和不同点弄清楚，才能把这两个曲种区别开来。

首先，从创作上看，它们表现内容的主要手法，同是叙事说理，不注重于以严密的故事情节，和鲜明的人物形象取胜。其不同点是，数来宝具有即兴演唱的特征，而快板则采用开门见山的直叙来表达内容。什么是数来宝即兴演唱的特征呢？在有的唱段垫话中，有这样的解释：

甲（白）数来宝讲究三快。

乙（白）哪三快？

甲（白）讲究眼睛看得快，脑子里编得快，嘴里说得快。

乙（白）噢，现编现唱！

甲（白）对，见了什么唱什么。

原来“现编现唱”就是它即兴演唱的特征。这种即兴演唱的特点，在曲艺门类中并不是为数来宝所独有，不少表故事，说人物的带唱的说书形式，在以往其唱词也大多是即兴编唱，艺人称之为“踹口”。它是依据书中情节的发展在现编唱词。数来宝的即兴演唱则是根据演唱现场的情况和反映而随机应

变，因此，要能够做到见景生情，按题编词，张口就唱才行。沿街卖唱时，艺人们尽管也有在即兴演唱的基础上，经过整理积累起来的较为固定的唱词若干段，但这种即兴演唱现编词的部分，在每次演唱中仍占很大比重。

数来宝的“撂地”演出，是即兴演唱的继续和发展，它不像某些曲种有什么完整而固定的段子和曲目，而是演员在施展按题编词的本领，请某一位听众给点题，他来现编唱词，冲着出题的人演唱。唱到这位听众给了钱，再转换对象。进入小戏棚之后，这种即兴演唱的形式变了，但其即兴演唱的表现手法，仍被保留了下来，数来宝做为小戏棚里的一个正式演出节目，首先在演出时间的长短上，得和同场表演的节目，大体上做到均衡。这就需要把以往演唱的各个片段，编串在一起。而以往演唱的词，都是按题现编的。（当然也有从师辈上继承下来的，和在现编基础上整理出来的。）其中最明显的，就是即兴演唱的特征。小戏棚的演唱环境虽然有别于“撂地”，而点题现编的形式还得保留。所以得找个助演的来点题，帮腔，这个助演，就是演员乙。随着二人演唱形式的出现，又在吸取姊妹艺术优长时，甲、乙间发展成捧、逗关系。这时，既有了乙说“白口”，甲唱唱词的段子；也有了甲、乙对唱的演唱形式。而数来宝即兴演唱的特点，却仍然沿袭下来了，在传统数来宝曲目《三节拜花巷》，以及其后的《棺材铺》中，都会为这一特点找到例证。解放以来，不少数来宝新作，也继承了这一传统手法，如《战士之家》，等优秀数来宝作品，就是通过演员“参观”各种假设的景物，见景生情，依景唱词，来体现这种即兴演唱特点的。

但是，这一特点在快板中却不具备，这与快板自身的历史发展有关。数来宝艺人进入小戏棚之后，一方面要把以往的唱词片段，继续加工整理，使其在艺术上更趋成熟和完整，同时，又要自己动手或请人帮助编写新的唱段，以丰富上演曲目和充实做艺本钱。如先后出现的《直奉战》、《打南口》、《女招待陪酒》、《枪毙“白面儿”》等作品，就是在进入小戏棚之后产生的。这些作品由于表现内容的需要，同时，也由于做艺形式的改变，那种即兴演唱的特点，已经见不到了，而是开门见山的叙事、抒情。作品中有事件而无故事，（或者说没有完整而严谨的故事结构。）有时写到人物，也只是提到而已，不注重于性格的刻划。唱词的韵律格式也有别于数来宝原来的写法，（这一点后边要专门谈）今天我们来研究这些作品所具有的这些特点，可以说快板的曲种形式已经形成。从以上情况来看，快板是由数来宝派生出来的，或者说快板是数来宝艺人创造出来的。但是有一点不可忽略的是，在此以前，快板也有其漫长的雏型阶段，多年来它活跃于人们的口头创作和文娱活动中，许多人编写的快板式的小品，也大量地见于书面上。所以，在快板的正式曲目出现于游乐场所之前，在群众文化园地的土壤里，早已孕育着它的胚胎。

从以上情况还可以看出，快板形式实际形成后，很长一段时间内没有名称，快板名称的出现，晚于数来宝若干年。快板这个名词，最早见于革命军队中，全国解放后才被专业艺人所采用。

数来宝和快板在艺术风格和表演形式上，也有其不同点，如前所述，数来宝进入小戏棚之后，已经发展成对口演唱形

式，而且运用了捧、逗关系，这意味着它已经形成了诙谐、风趣的艺术风格。但是，当时所编演的诸如《直奉战》、《枪毙“白面儿”》等一类的快板作品，基本上都是一人演唱，没有捧、逗关系可言。尽管某些作品写得深刻、形象些，因此能引起听众的兴趣而出现“包袱”，但就整个节目来看，它还谈不上具有了数来宝所具有的艺术风格。即使有些快板也是对口演唱，甲、乙之间也只是拆唱，是一种接替关系，不是捧、逗关系。解放以来的数来宝新作，继承了甲、乙的捧逗关系和其诙谐、风趣的艺术风格；而快板作品则着重于对某个事物或情景，集中而夸张地渲染，和细腻而形象地描写；擅于运用板式、节奏的多种技巧，达到其感人的艺术效果。如《绕口令》、《万盏红灯》、《长征》、《说黄河》、《立井架》、《抗洪凯歌》等，就是快板作品中的名篇。

还有，数来宝和快板在韵律格式的讲求上，也是有差异的。数来宝是采用“花辙”写唱词，辙韵转换频繁，常常两句一辙。个别小段落也有若干句词同辙的，但却没有一辙到底的唱段。它在声调上要求严格，上、下句还要同声。就是说所合辙的字，在声调上也是相同的。从传统唱词上看，一个小段落用一道辙时，尽管也有同辙异声，上仄下平，阴平阳平混用，甚至还有以仄代平的讹声现象；在辙韵上也还有个别上句不在辙的用法。（这种情况只在小段落一辙的中间出现。转辙句不在辙的还未发现过）但这都不是数来宝辙韵声调规律的主要方面。我们认为数来宝的句式基本格律是“六、七单尾对韵句”：上句六字，下句七字，两句都是“单尾句”，即句尾字数都是奇数。（注：我们是把一句唱词分成几个句段，根据

句段所在位置，称为句头，句腰，句尾。所以，这里所说的句尾不是指句子的尾字，而是指句子的最后句段。)“对韵句”是说两句词既同辙、又同声。快板的句子格式则是以七字单尾句为主体的，兼用多种样式的单尾句和双尾句。辙韵规律：上不论，(在不在辙皆可)下合辙；声调上，上仄、(上声、去声皆可)下平，(阴平、阳平皆可)全篇一辙到底。有的快板也用“花辙”写唱词，可是其转辙的次数不象数来宝那样频繁，一般是采用段落转辙的方法。

以上所讲的这几点区别，也就是数来宝和快板各自的特点所在。但在艺术发展的过程中，互相间总会有些影响和有所借鉴，尤其是这两个极其相近的曲种，这种情形就更多了。例如，数来宝的多段叙事体结构，就是借鉴于快板的直叙手法，可是由于它仍然保留了艺术风格和语言格律等特色，所以不会因为它由即兴演唱改用了多段叙事，而把它称做快板。再如，对口快板中的甲乙是接替关系，但个别作品的个别段落，有时也出现点捧、逗关系。可是由于它仍然保留了快板其它方面的艺术风格，所以它不会变成数来宝。其次，在语言格律上快板中也出现过对韵句的写法，这种情形也同样混淆不了它和数来宝的若干区别。至于在唱词节奏、板式唱法，以及节子板伴奏唱词等方面的相互借鉴和汲取，就更是常见的事了。但是，在艺术上可以互相借鉴，却不能互为代替。借鉴的结果是为了使本门形式的艺术表现力更加丰富，而不是代替自己的艺术特点。

明确了数来宝和快板的特点，再把它们与快板书相区别，就比较容易了。快板书最鲜明的特点之一，就是那个“书”字，